

朗诵水平等级考试指导用书

诗歌朗诵

Sige Langsong Yishu 艺术

(第2版)

陆澄◎著

上海人民出版社

诗歌朗诵

Shige Langsong Yishu 艺术

(第2版)

陆澄◎著

图书在版编目(CIP)数据

诗歌朗诵艺术/陆澄著.—2版.—上海:上海人民出版社,2009

ISBN 978-7-208-08820-7

I. 诗... II. 陆... III. 诗歌—朗诵—语言艺术 IV. H019

中国版本图书馆CIP数据核字(2009)第160707号

责任编辑 时海玲 罗俊华

封面装帧 戚亮轩

诗歌朗诵艺术(第2版)

陆澄著

世纪出版集团

上海人民出版社出版

(200001 上海福建中路193号 www.ewen.cc)

世纪出版集团发行中心发行

上海商务联西印刷有限公司印刷

开本 635×965 1/16 印张 20 插页 3 字数 243,000

2009年10月第2版 2009年10月第1次印刷

印数 1-4,250

ISBN 978-7-208-08820-7/J·151

定价 35.00元

弘扬文化传统
吟诵优秀诗歌
深入广大听众
提高人民素质

周巍峙
书

丁未年

中国文联名誉主席周巍峙为本书题词

在人间撒播鲜花

——《诗歌朗诵艺术》再版序一

赵丽宏

这几年,上海的诗歌朗诵活动搞得非常红火,从区县的文化馆、图书馆,一直到上海图书馆,甚至上海大剧院,各种主题和形式的诗歌朗诵会,连续不断地推出,气氛优雅热烈,听众踊跃,成为上海这座大都市令人神往的文化风景。

谈到上海的诗歌朗诵活动,人们便会很自然地想起陆澄。从二十世纪九十年代初开始,陆澄便一直致力于推动诗歌创作的繁荣和传播。他在上海广播电台主持的一个诗歌节目“午夜星河”,坚持了很多年。他在电台推荐诗作,介绍诗人,朗诵诗歌,成为国内独一无二的空中电波诗歌节目。每天深夜,陆澄的吟诗声在空中萦回,牵动无数爱诗者的心。也是因为这个持久而成为品牌的诗歌节目,陆澄曾荣获“金话筒”奖,这是他们这个行业的最高荣誉,他当之无愧。陆澄把这个荣誉归功于他所钟爱的诗歌。陆澄不仅是一位优秀的节目主持人,也是一位有个性的诗人,他创作了不少朗诵诗。最近几年,陆澄将很多心血和精力

花在了弘扬和推广诗歌朗诵艺术上。作为一位有影响力的节目主持人，他身体力行，经常在各种场合朗诵推介诗歌，深受听众的欢迎。上海的各种诗歌朗诵会，几乎都有陆澄的身影，他参与发起，参与组织，并且常常身兼朗诵会的主持人、诗作者和朗诵者。上海的诗歌朗诵活动能够如此红火，也有陆澄所作的一份努力。

我和陆澄认识很多年，缘分皆因诗歌。将近二十年来，我和他的交往，都是为了和诗歌有关的活动，他对诗歌事业的热心和执着，使我感动，也令我钦佩。陆澄不仅是一位诗歌创作和朗诵的实践者，也是一位善于总结，勤于思考的理论家，他总结多年诗歌朗诵的经验和体会，写成专著《诗歌朗诵艺术》。此书全面系统地论述了诗歌朗诵的艺术规律，从诗的选择、审美、理解，到朗诵中的种种技巧问题，对各种题材和体裁不同的诗歌朗诵，书中都有分门别类的论述，对诗朗诵的配乐，以及朗诵会的策划组织和形式的创新，也有细致而独到的阐述。诗歌朗诵，决不是照本宣科，从某种意义上说，需要朗诵者对被朗诵的作品进行再创作，陆澄在书中阐述了朗诵者提高自身修养的必要和重要。这些，都是生动的经验之谈，也是见解独到的理性思考。可以说，这是一本既有广度又有深度的书。对爱好诗歌朗诵的读者，这也是一本难得的工具书。

陆澄告诉我，他的新著《诗歌朗诵艺术》就要再版，希望我为此书的新版本写一篇序文。一本谈诗歌朗诵的书能重版，这是一件很有意思的事情，这说明陆澄在这个领域中的影响，也说明对诗歌朗诵有兴趣的读者大有人在。诗歌是心灵的花朵，而诗歌朗诵，是在人间撒播真善美的鲜花。这是一项值得称道的事业。在《诗歌朗诵艺术》再版之际，写下这些感想，也是为陆澄喝采吧。

己丑秋分，于四步斋

读《诗歌朗诵艺术》有感

——《诗歌朗诵艺术》再版序二

王 群

说起朗诵，人们首先想到的是诗，诗朗诵的历史最悠久、形式最普遍，指导诗朗诵的文章也最多，其中陆澄先生的《诗歌朗诵艺术》是我读过的有关诗歌朗诵论述最全、最细、最透、最新的一本专著。这是我读《诗歌朗诵艺术》的最大感受。

说这本书论述得“全”，是因为书中内容涉及诗歌朗诵的方方面面。从“作品的选择”到“案头的加工”，从“朗诵的策划”到“朗诵的配乐”，从“朗诵者的修养”到“朗诵者的创作”，从“抒情诗的朗诵”、“散文诗的朗诵”到其他各种诗体的朗诵。的确，朗诵艺术创作是一个系统工程，与文本、辅助手段、技巧、朗诵者的文化素养都有着千丝万缕的关系，缺一不可。

说这本书论述得“细”，是因为书中内容关乎诗歌朗诵许多微观之处。无论是有声语言的音准和音色，还是态势和仪表，哪怕是一个感叹词“啊”的音变读法、一种排比句式的表达，甚至朗诵会串联词的撰写，

只要与诗歌朗诵相关的问题都阐述得非常具体。这些看似细枝末节的小问题,都直接影响到诗歌朗诵创作的艺术效果,虽然细微但很重要。

说这本书论述得“透”,是因为书中内容深入到了诗歌朗诵的核心。“阅读与理解”、“创作与感受”、“表达与想象”三讲,抓住了艺术创作“意”、“情”、“形”三大要素进行了深入的探究,分析得非常到位;尤其在外部技巧的运用方面,本书作出了必要的取舍,舍“语调”“重音”,而着重谈论“停连”与“节奏”,这个与诗歌朗诵运用技巧关系密切的问题,直逼事物本质。

说这本书论述得“新”,是因为书中发表了许多自己的独立见解。比如第七讲“停连的活用”,指出了“修辞性停连”同“感受”和“想象”乃至“态势”的关系,在论述“停连与态势”时提出了某些诗句如果“配以视像和手势动作,进行‘如临其境、如见其景’的直观引导,在视觉上强化语言所表达的‘空间’概念,让观众更具象化地感受诗意内涵”的观点,颇有见地;再比如第十讲“啊”的发音,提出了“‘啊’的变通读音”及“‘啊’的语境活用”的看法,也很新鲜,很受启迪。

《诗歌朗诵艺术》经常说的一句话是“朗诵实践使我体会到……”,陆澄先生不仅是参与朗诵活动的积极分子,更是上海许多大型朗诵活动的策划者、组织者,他在许多感性体会的基础上进行理性思考后,凝结成的这本融学术性和实用性为一体的专著面世,成了朗诵爱好者的福音,正如书的封底文字所言,它给朗诵者打开了一扇“知性、感性、灵性”的诗歌朗诵艺术创作的门窗。

2009年9月7日

(作者为华师大传播学院教授、博士生导师)

序

丁锡满

中国的语言真奥妙。有些话字面上和实际的意思正好相反，褒义词表达贬义的意思。如“说的比唱的好听”，并不是真的认可你的表态，而是讽刺你口是心非。不过在实际生活中，说的真的有比唱的还好听的，上海人民广播电台全国十佳广播文艺节目《午夜星河》创办人、“全国广播十佳节目主持人”、“金话筒”陆澄说的就是好听，绝对比一夜成名的“超女”唱的、比电视连续剧结尾嚎的好听千倍万倍。

听陆澄说话是一种享受。他的声音是经过磨床磨过的，是用漂白粉漂过的，是过滤器过滤过的，糯糯的、滑滑的，没有一点儿杂质，就像喝五粮液，一到嘴边就滑进肚里。所以我周围的人都喜欢听他说话，做他的“粉丝”。所幸这几年同陆澄接触很多，可以经常听到他的金声玉语。上海诗词学会、上海楹联学会、上海炎黄文化研究会举办的许多活动，如天台山诗会、佘山重阳登高诗会、醉白池端午诗会、庆祝抗战胜利六十周年万名中学生大歌咏会等等，这些活动的酝酿和组织，陆澄都是主力。戏有戏痴，画有画癖，凡是成功人士，都醉心于自己的专业，行行

出状元。陆澄也是这样，一谈起朗诵，他就来劲，就拼死拼活地干。他于朗诵艺术，心里有一团火，不断在释放，不断在燃烧。

陆澄说话为什么有魅力？看了他的新著《诗歌朗诵艺术》文稿，才知道说话也是一门学问，大有讲究的。话剧演员、广播电视的节目主持人，他们的梵音妙语之醇厚清丽，并非与生俱来，而是修炼的成果。这种修炼既有语言本身的训练，更多的是文化知识的修养。有高度的文化修养，才会深刻理解诗人、作家创作的本质，才会准确地表达作者的感情。

陆澄对《将进酒》的理解，就使我佩服。诗的开头两句“君不见黄河之水天上来，奔流到海不复回”，十分豪迈奔放，一般朗诵者是以歌颂性的语调来表达。陆澄不仅从字面上理解这首诗，还注意到李白写这首诗的时候，正值“抱用世之才而不遇合”之际，故而借酒消愁，抒发人生苦短之感慨，因此就不宜用乐观、昂扬的语调来处理。

我总以为，在新闻媒体中，报纸编辑的文字工夫高于广播电视的记者编辑，其实也不尽然。陆澄虽然是广播电台的节目主持人，但是他的文化修养、文字功底，却是一般报纸记者所望尘莫及的。《诗歌朗诵艺术》不但是一部朗诵艺术的学术性专著，对于从事广播电视、电影戏剧等语言工作者是一部专业教材，就是对我这样的文字工作者来说，也受益匪浅。陆澄真是一位饱学之士，他不但通读古今中外诗人的诗作诗论，还广识博学，连修辞学都有深刻的研究。他本身又是诗人，是上海诗词学会、上海炎黄文化研究会的主力会员。正因为他有深厚的传统文化基础和广博的文化知识，所以才能深刻地理解作品的内涵，正确地表达作品的情感。

从陆澄的专著《诗歌朗诵艺术》中我感悟到，做一个好的新闻工作者，一定要有广博的文化修养。在2007年解放日报举办的《文化论坛》上，原《人民日报》总编辑范敬宜同志就专门论述了这方面修养的重要

性。我们很多同行在这方面是比较欠缺的，我们经常在报纸的副刊上看到引用古人诗词的错字，对于这种错字，如果你有古典文学的修养，懂得诗词格律，即使没有读过原作，也会一看便知的。

多才才会多艺。陆澄之所以荣获“金话筒”称号，他的朗诵艺术，就来源于他的高才和博知。

2007年7月25日

（丁锡满：原上海市委宣传部副部长、《解放日报》总编辑，现为上海炎黄文化研究会常务副会长）

诗朗诵和朗诵诗(代自序)

陆 澄

诗的传播有两大途径:文字的和声音的,前者诉诸视觉,后者诉诸听觉,各有各的功用,两者不可偏废。相比较而言,声音的传播另有一功:让语言附着于悦耳的歌喉,用抑扬顿挫打造出它的神韵——这便是朗诵;还有音乐的陪衬、现代音响的润饰、舞台美术的装点……文字符号被注入了声势情态,真了、实了、活了、美了,成了有血有肉的艺术生命、有声有色的文学精灵。现代人的“阅读”,已经不满足于“一目了然”,尤其是诗,本就具有“平平仄仄”、“抑扬顿挫”的音乐性,诉诸听觉,可以获得“立体”的审美愉悦;诗歌乘着声情的彩翼,更易于直抵肺腑,叩响心灵,且能“飞入寻常百姓家”。

这种能听的诗,便是朗诵诗。朗诵诗是诗歌中的一类。诗要能听,便有讲究,概括地说要遵循四条原则:上口、入耳、合情、生趣。

朗诵表演,以情带声,情之所至,一气呵成。“上口”,就是让诗歌语言的形和意在朗诵者声音再现时达到一个“顺”字:词义搭配规范有序、结构关系简单明快、表情达意要言不烦,这是句子之顺;抒情叙事线索

单一、段落层次脉络分明，这是结构之顺。作品事理顺，诵者表达畅，技巧发挥才能灵动自如、游刃有余。“入耳”的道理与“上口”一脉相承，诵来顺口，听来顺耳。但不仅如此，听诗不比看诗，声音如雀，一去无踪，难以反复，因此，朗诵诗词不可生僻，语言不能艰涩，寓意不宜太过婉曲深奥，尤其忌讳意象虚空、主旨隐晦、着意费解、笔调莫名的各种“流派”；既让人听，就不能“自说自话”，表情达意要讲求到达率，给听者以足够的“知晓权”。“入耳”更要求得语言的韵律感、音乐美。新诗不必强求“韵”和“律”，但“韵律”本为“听”所设，朗诵诗不用岂不浪费“资源”？退而言之，即使无韵律，也应有节奏，否则与“散文”何异？朗诵表演有着独到的交流性、感染性和鼓动性，诵者以诗为媒，服务听者，理当适其需、投其好。朗诵诗应抒真情、表诚意、明实理、言大志。不能假大空，不搭花架子，还要摒弃一己小我之态，字字句句应落在听者的心上，这就是“合情”。好的朗诵诗不仅情达意至，还应别出机杼，体现风采，酿造诗趣，让人过耳难忘，不厌其听，回味无穷，甚至终身受用。这样的好诗有的是，像邵燕祥的《谜语》、张志民的《“人”这个字》等，不仅充满理趣，而且饱含谐趣。有“趣”的诗，赋予有味的朗诵，必然出彩叫座无疑。

鲁迅先生早就说过：“诗歌虽有眼看的和嘴唱的两种，但究以后一种为好。”好在何处？大概就是独具传播和普及之长。都说当下读诗的数量没有写诗的多，虽然夸大其词，却也道出了一个现实：诗歌传播有“梗阻”。试想，如果多一点“嘴唱”的朗诵诗，让诗去冲破书卷的羁绊、无声的禁锢，口耳相传、声情并茂，境遇是否会有所改观、“读诗”人是否会有所增加？退一步说，如果朗诵诗写来不易，那么，诗人们笔下能否多出一些“可朗诵诗”？

（此文原刊登于《上海诗人》报 2006 年第 3 期）

目 录

再版序一	赵丽宏	1
再版序二	王 群	1
序	丁锡满	1
诗朗诵和朗诵诗(代自序)	陆 澄	1
第一讲 作品的选用		1
一、文学作品的规定性		1
二、朗诵者的适应性		2
三、选材的能动性		5
四、语境的制约性		7
附作品《一米八〇》		
第二讲 阅读与理解		13
一、背景的了解		13
二、涵义的剖析		15
三、风格的把握		20
四、阅读与默读		21
附作品《四月的纪念》《再别康桥》		
第三讲 创作与感受		26
一、艺术创作与感受		26
二、感受作者		29
三、感受作品		31
四、感受的直接与间接		35
附作品《岳阳楼记》《将进酒》		
第四讲 表达与想象		39
一、想象和视像		39

二、想象的生成·····	40
三、想象的途径·····	44
附作品《致凯恩》《致橡树》	
第五讲 基调的确立 ·····	55
一、基调的特征·····	55
二、朗诵基调的形成·····	56
三、基调与风格·····	58
四、基调和“腔调”·····	60
附作品《海燕》《我愿意是急流》	
第六讲 案头的加工 ·····	65
一、艺术处理的必要性·····	65
二、艺术加工的可能性·····	70
附作品《微笑》《谜语》	
第七讲 停连的活用 ·····	81
一、停连与标点·····	81
二、停连的形式·····	83
三、修辞性停连的相关要素·····	95
附作品《等你,在雨中》《雨巷》	
第八讲 朗诵的节奏 ·····	100
一、诗的节奏美·····	100
二、自由诗朗诵节奏的形成·····	103
三、朗诵节奏的基本应用·····	108
四、节奏体现的艺术手段·····	110
附作品《永生的和平鸽》	
第九讲 特殊用声技巧 ·····	127
一、气息类技巧·····	127
二、声腔类技巧·····	134
附作品《中国最高爱情方式》《有赠》	
第十讲 “啊”的发音 ·····	145
一、“啊”的读音规律·····	145

二、感叹词“啊”的变通发音	149
三、“啊”的语境活用	151
附作品《还原一个人名》《回答》	
第十一讲 排比句的表达	162
一、排比句在诗歌中的作用	162
二、排比句朗诵的语言定势	163
三、排比句的表达技巧	165
附作品《中国人,不跪的人》	
第十二讲 抒情诗的朗诵	173
一、诗的抒情和抒情的诗	173
二、诗情的丰富性和抒情的准确性	174
三、抒情诗朗诵的理性把握	177
附作品《祖国呵,我亲爱的祖国》	
第十三讲 叙事诗的朗诵	183
一、叙事诗的体裁特征	183
二、叙事诗的朗诵要点	185
附作品《因为我是母亲》	
第十四讲 哲理诗的朗诵	196
一、哲理诗的体裁特征	196
二、哲理诗的朗诵要点	198
附作品《有的人》《普通人的情歌》	
第十五讲 散文诗的朗诵	206
一、散文诗的体裁特征	206
二、散文诗的朗诵要点	207
三、散文诗朗诵的形式美	210
附作品《乞丐》《立论》	
第十六讲 古典诗词的朗诵	215
一、古典诗词的体裁特征	215
二、关于古典诗词的朗诵	216
三、朗诵的语调和节奏	217
附作品《满江红·怒发冲冠》《卖炭翁》	

第十七讲 朗诵的相关问题	224
一、语音与朗诵	224
二、音色与朗诵	226
三、态势与朗诵	227
四、仪表与朗诵	231
五、背诵与读诵	232
附作品《乡愁》《我爱这土地》	
第十八讲 诗朗诵的配乐	236
一、朗诵配乐的意义	236
二、配乐设计	238
三、配乐技巧	241
附作品《毛泽东的书法》《你的名字》	
第十九讲 朗诵会的策划	250
一、朗诵会类型	250
二、诗作的选择	253
三、节目的构思	256
四、框架的搭建	257
五、形式的创新	261
六、串联词的撰写	262
附作品《黄河大合唱》随想	
第二十讲 朗诵者的修养	273
一、“言之无文，行而不远”——谈文学素养	273
二、“读书万卷始通神”——谈知识储备	274
三、“学而时习之，不亦悦乎”——谈艺术实践	275
四、“流长则难竭，柢深则难朽”——谈生活体验	277
五、“他山之石，可以攻玉”——谈创作借鉴	278
附作品《上海人》《致大地》	
陆澄上海主要诗歌与朗诵活动纪事	286
后记	295
再版后记	298